

Phia Ménard /
Compagnie Non Nova Nantes

*Contes Immoraux –
Partie 1: Maison Mère*

performance
Maison des Arts

KINOTHEATERFESTIVAL DES ARTS
KINSTENFESTIVAL DES ARTS
KUNSTENFESTIVAL DES ARTS
KFDA.BE

Presentation: Kunstenfestivaldesarts-Les Halles de Schaerbeek

Creation and direction: Phia Ménard and Jean-Luc Beaujault | Scenography: Phia Ménard | Interpretation: Phia Ménard | Sound composition: Ivan Roussel | Sound (alternately): Ivan Roussel and Mateo Provost | Stage manager (alternately): Jean-Luc Beaujault, Pierre Blanchet, Rodolphe Thibaud, Angela Kornie and David Leblanc | Costumes and props: Fabrice Ilia Leroy | Photography: Jean-Luc Beaujault | Codirection, administration and tour: Claire Massonet | Technical director: Olivier Gicquiaud | Production: Clarisse Mérot | Communication: Adrien Poulard

Production: Compagnie Non Nova | Coproduction: documenta 14 (Kassel) and Le Carré, Scène nationale et Centre d'Art contemporain de Château-Gontier

The performance in the framework of documenta 14 (July 2017) was made possible thanks to Institut Français and the City of Nantes.

Contes Immoraux – Partie 1: Maison Mère was awarded with the Grand Prix du Jury at 53BITEF19 – Belgrade International Theatre Festival 2019. On the 22nd of june 2020, Le Syndicat de la critique théâtre, danse et musique awarded the Compagnie Non Nova – Phia Ménard with the Critics' Prize in the Dance – Performance category.

The Compagnie Non Nova – Phia Ménard is supported by the State – regional authorities of Pays de la Loire – regional direction for cultural affairs, City of Nantes, Regional Council of Pays de la Loire and Departmental Council of Loire-Atlantique. The company is supported by Institut Français and BNP Paribas Foundation.

The Compagnie Non Nova – Phia Ménard is “artiste associée” at Malraux scène nationale Chambéry Savoie and at TNB, Centre Européen Théâtral et Chorégraphique de Rennes.

07.09

20:00

Maison des Arts

08.09

20:00

Maison des Arts

NL

Ik ben geen expert in geopolitiek, maar ik ben een waarnemer van de wereld door wat ik doe. Tours, residenties, ontmoetingen en ook een verlangen naar onderdompeling hebben mij een voorliefde gegeven voor het ontdekken van samenlevingen, mythen, praktijken, identiteiten en lichamen. Net als vele kunstenaars heb ik niet het gevoel dat ik een bezitter van kennis ben; ik probeer te begrijpen wat me naar bepaalde onderwerpen leidt en me er steeds weer naar terug doet keren. In deze reis die ik samen met mijn team onderneem, vinden er soms gebeurtenissen plaats die het traject veranderen.

Eén van die gebeurtenissen was de uitnodiging om in 2017 op documenta 14 in Kassel, een vijfjaarlijkse tentoonstelling voor hedendaagse kunst, een creatie te realiseren. De commissie moest een performatief werk of een installatie worden, als antwoord op vragen die werden opgeroepen in *Learning from Athens* en *A Parliament of bodies*. Dit was het uitgangspunt voor de *Immoral Tales*-trilogie.

Bij de vragen die aan mij en aan honderd andere kunstenaars uit de hele wereld werden gesteld, had ik meteen het gevoel dat het de omstandigheden van mijn geografische identiteit waren die me het standpunt gaven dat ik nodig had: Kassel / Athene / Parijs of meer algemeen Duitsland / Griekenland / Frankrijk, een blik op de Europese constructie... te midden van een crisis!

Na Kassel en Athene te hebben bezocht, wilde ik begrijpen op welke manier ik naar de onderwerpen in kwestie moest kijken... Is Athene de bakermat van een gemythologiseerd Europa? Is Kassel de bakermat van een monsterlijk Europa?

In het ene geval wordt de herinnering gereconstrueerd, geconserveerd en wordt het bloed eruit gezogen door commercie; in het andere geval wordt er gewerkt aan de herinnering van een collectieve haat die door het nazisme wordt belichaamd.

In Kassel werden kunst en onderwijs gebruikt om een mogelijke terugkeer van deze infectie te voorkomen en te behandelen. Kassel was de geboorte- en woonplaats van de familie Grimm. Dit inspireerde mij tot het ontwikkelen van een serie performances in de vorm van verhalen. Daarin stel ik de denkbeeldige wereld van de Republiek Athene, de mythen en de filosofische opbouw van het idee van een Europa in vraag, maar ook het mislukken van de opbouw

van een Europa van Naties.

Om budgettaire redenen werd enkel het eerste verhaal “Mother House” in Kassel gepresenteerd in juli 2017.

Contes Immoraux – Partie 1: Maison Mère

Bouwen zonder funderingen, een ruïne aan het praten krijgen, een godin oproepen, zich voorbereiden op orakels, vechten voor het resultaat, de schijnbare vrede van marmer verbrijzelen met het geritsel van karton, een huis bouwen voor Europa met dat van Athene als model.

Deze plek is niet de mijne, maar ik voel me geen vreemdeling – ik ben op doorreis. In werkelijkheid ben ik een individu, een kunstenaar in een comfortabele positie, geconstrueerd als een Franse bourgeois-bohemien persoon. Een vrouw. Behalve mijn geboorteakte is er niets dat mijn fysieke migratie verraadt. Ik ben een van die mensen die hun volledige macht mogen afstaan ten einde verder te kunnen blijven leven. Ik nam de rol van een zwakke persoon aan terwijl ik de chromosomen van koningen erfde. Ik heb ervoor gekozen om de rol van een koppig persoon aan te nemen die anderen de noodzaak wil doen inzien om het lichaam als een beweeglijke materie te beschouwen. Ik migreer van het ene lichaam naar het andere zonder iets te vergeten. Ik heb het gevoel dat leren minder omstreden is dan afreren. In de loop van een eindeloze adolescentie werd ik gedwongen om mijn gebaren te laten overeenstemmen met mijn uiterlijk. De vrouw die ik geheim hield maakte me de volwassene die ik ben. Leren om je geslacht te zijn is niets, het is gewoon een manier om erbij te horen. Ik verbrak de ketting, ik duwde me met mijn voet van de rivieroever af, ik hou van zachte grond omdat het niet het lichaam is dat de vorm volgt, maar het materiaal dat zich aanpast aan het lichaam. Ik ben een Atheense Punker!

Op het podium staat een symbolische figuur wiens taak het is om een eerste huis te bouwen. Het Moederhuis om de levenden te beschermen. Het is een beproeving, een van eenzaamheid en inspanning. Bouwen in evenwicht, het pad volgen om het doel te bereiken om uiteindelijk door de elementen te worden heroverd. Dit is het verhaal van het Moederhuis, dat van een gebouw en zijn schepper die niets kunnen doen tegen de lokroep van de elementen.

Dit eerste verhaal en deze symbolische figuur omvatten veel meer dan het verhaal van een mythe, een constructie en een ineenstorting; het is eigenlijk een visie op de mensheid en haar achteruitgang.

Hoe kunnen we in het bouwen van dit huis niet de moeizame en risicovolle geboorte van de mensheid zien, vanaf de eerste tekenen van de Hominidae, en ons de versnelling voorstellen, niet van zijn voortbestaan, maar van zijn einde?

Het is een verhaal, en zoals alle verhalen flirt het met de werkelijkheid op een manier die ons ontroert.

Phia Ménard, december 2019

BIO

Phia Ménard (Nantes, 1971) vermengt in haar werk circus en hedendaags theater. Ze ontdekte al vroeg haar passie voor jongleren en volgde een opleiding bij Jérôme Thomas. Daarnaast studeerde ze hedendaagse dans, mime en drama. Ze vervolgde de Jérôme Thomas Company als performer voor *Hic Hoc* (1995), maakte composities en creëerde er tot 2003 talrijke voorstellingen, waaronder *Le Socle*, *Le Banquet*, *Hioc, 4, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes*. In 1998 richtte Ménard Compagnie Non Nova op en debuteerde daarbinnen met *Le Grain*. Met de solo *Ascenseur, fantasmagorie pour éllever les gens et les fardeaux* (2001) zette ze zich drie jaar later ook als schrijver op de kaart. In 2008 nam Ménards artistieke carrière een nieuwe wending met het *I.C.E.* project (Complementary Unjugglability of the Elements), waarin ze de imaginaire wereld van transformatie en erosie van natuurlijke materialen bestudeert. Ménards eigenzinnige visie op theater, waarbij ze het spectaculaire beeld van jongleren uitdaagt zodat er een nieuwe relatie met het publiek kan ontstaan, wordt ondersteund door verschillende instituten. Onder andere Scène Nationale Le Carré in Château-Gontier en Espace Malraux Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie nodigden Menard uit als geassocieerd artiest en op vraag van het Festival van Avignon, CIFAS, documenta 14 en Théâtre National de Chaillet maakte ze nieuw werk. Recent werken van Ménard zijn *L'après-midi d'un foehn*, *VORTEX* (2011), *Belle d'Hier* (2015), *Les Os Noirs* (2017), *Saison Sèche* (2018), *Contes Immoraux – Partie 1: Maison Mère* (2017) and *No Way* (2018).

FR

Je ne suis pas une spécialiste de la géopolitique mais une observatrice du monde par pratique. Les tournées, les résidences, les rencontres, et aussi un désir d'immersion, ont généré en moi un goût pour découvrir des sociétés, des mythes, des pratiques, des identités, des corps. Comme beaucoup d'artistes, je ne me sens pas détentrice d'un savoir, je cherche à comprendre ce qui me pousse à m'arrêter sur certains sujets et à y revenir sans cesse. Dans ce cheminement personnel et d'équipe, arrivent parfois des évènements qui transforment votre trajectoire.

L'invitation à créer à la Quinquennale d'Art Contemporain documenta 14 de Kassel en 2017 en fait partie. La commande d'une œuvre performative ou d'une installation en réponse aux questions posées « Apprendre d'Athènes » et « Pour un Parlement des Corps ». Tel est le point de départ de la trilogie des « Contes Immoraux ».

À ces questions qui me furent posées comme aux cent autres artistes du monde entier invités, c'est ma situation d'identité géographique qui m'est tout de suite apparue comme point de vue obligé : Kassel / Athènes / Paris, ou plus largement Allemagne / Grèce / France, un regard sur la construction européenne... en pleine crise !

C'est ainsi qu'après avoir visité Kassel et Athènes, j'ai cherché à comprendre quel regard apporter aux sujets demandés... Athènes, est-ce le berceau d'une Europe mythifiée ? Kassel, berceau d'une Europe monstrueuse ?

Dans l'une la mémoire reconstruite, préservée, vampirisée par le commerce et dans l'autre le travail de la mémoire d'une haine collective qui trouva corps dans le nazisme.

À Kassel, l'art et l'éducation ont été institués pour prévenir et soigner la possible rechute de cette infection. Kassel fut le lieu de naissance et de vie de la famille Grimm. C'est ce qui a orienté mon inspiration vers une série de performances en forme de contes. Dans ces Contes, je questionne l'imaginaire de la République d'Athènes, des mythes et de la construction philosophique de l'idée d'une Europe, mais aussi l'échec de sa construction vers une Europe des Nations.

Pour des raisons budgétaires, seul le premier conte *Maison Mère*, a été présenté à Kassel en juillet 2017.

Bâtir sans fondement, faire parler une ruine, convoquer une déesse, s'apprêter pour des oracles, batailler pour le résultat, enfreindre l'apparente paix du marbre par le crissement du carton, construire une maison pour l'Europe avec pour modèle celle d'Athènes.

Cet endroit n'est pas le mien et pourtant je ne me sens pas étrangère, mais passagère. À l'échelle du réel, je suis un individu, une artiste confortablement installée, du type bourgeoise bohème française par construction. Une femme. Et hormis mon certificat de naissance rien ne trahit ma migration de corps. Je suis de celles qui se sont autorisées à perdre les pleins pouvoirs pour continuer à vivre. J'ai pris le rôle du faible alors que j'héritais des chromosomes des rois. J'ai choisi d'assumer le rôle de l'opiniâtre qui cherche à faire comprendre la nécessité de repenser le corps comme une matière meuble. Je migre d'un corps à l'autre sans rien oublier. Apprendre est moins conflictuel que désapprendre, je le sens. J'ai été forcée de coller mes gestes à mon apparence pendant une adolescence sans fin. C'est la femme que j'ai gardée secrète qui m'a rendue adulte. Apprendre à être son sexe n'est rien, c'est juste une méthode pour être conforme à une case. J'ai rompu la chaîne, j'ai repoussé la berge de mon pied, j'aime les sols mous parce qu'au moins ce n'est pas le corps qui épouse la forme mais la matière qui s'adapte au corps. Je suis une Athéna Punk !

Sur cette scène, une figure symbolique qui a pour mission de bâtir une première maison. La Maison Mère pour protéger les vivants. Pour cela l'épreuve, celle de la solitude et de l'effort. Construire par l'équilibre, suivre le chemin pour arriver à l'objet et être finalement ratrappée par les éléments. Tel est le conte de la Maison Mère, celui d'une bâtie et de sa génitrice ne pouvant rien contre le rappel des éléments.

Il y a dans ce premier conte et la figure symbolique, bien plus que l'histoire d'un mythe, d'une construction et d'un collapse mais bien une vision de l'Humanité et de son déclin.

Comment ne pas voir dans l'acte de réalisation de cette maison, la naissance laborieuse et périlleuse d'une Humanité depuis l'apparition des premiers signaux des hominidés pour aujourd'hui envisager non pas sa suite mais sa fin s'accélérer ?

C'est un conte et comme tous les contes, il flirte avec le réel de façon à nous toucher.

Phia Ménard (née en 1971 à Nantes) est une artiste dont la pratique mêle arts du cirque et théâtre contemporain. C'est en découvrant le spectacle *Extraballe* de Jérôme Thomas en 1991 que naît chez Phia Ménard le désir de se former aux arts et en particulier à la jonglerie. Elle suit des formations en danse contemporaine, en mime, en jeu d'acteur et en jonglerie. Dès 1994, elle étudie auprès du maître Jérôme Thomas les techniques de jonglerie et de composition et intègre peu après sa compagnie en tant qu'interprète pour la création *Hic Hoc* (1995), mais aussi comme compositrice : elle y crée, jusqu'en 2003, plusieurs spectacles (*Le socle, le Banquet, Hioc, 4, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes, ...*). En 1998, elle fonde la Compagnie Non Nova et crée *Le Grain*. C'est trois ans plus tard, avec le solo *Ascenseur, fantasmagorie pour élever les gens et les fardeaux* (2001), qu'elle est enfin reconnue comme autrice. En 2008, son parcours artistique prend une nouvelle direction avec le projet *I.C.E.* (Injonglabilité Complémentaire des Éléments), ayant pour objet l'étude des imaginaires de la transformation et de l'érosion au travers de matériaux naturels. Sa démarche singulière, un travail scénique où l'image spectaculaire de la jonglerie est remise en cause au bénéfice d'une nouvelle relation avec le public, est soutenue par un grand nombre d'institutions, qui l'invitent comme artiste associée (notamment Scène nationale Le Carré à Château-Gontier, Espace Malraux Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie) ou lui commandent de nouvelles créations (Festival d'Avignon, CIFAS, documenta 14, Théâtre National de Chaillot, entre autres). Ses pièces récentes comprennent *L'après-midi d'un foehn, VORTEX* (2011), *Belle d'Hier* (2015), *Les Os Noirs* (2017), *Saison Sèche* (2018) et *Contes Immoraux – Partie 1: Maison Mère* (2017) et *No Way* (2018).

EN

I'm not an expert in geopolitics but I am an observer of the world through what I do. Tours, residences, encounters and also a desire for immersion have given me a taste for discovering societies, myths, practices, identities and bodies. Like many artists, I don't feel that I'm a holder of knowledge; I'm seeking to understand what makes me settle on certain subjects and keep going back to them. In this journey of my own and with my team, events sometimes happen that alter your trajectory.

One such event was an invitation to create at documenta 14 in Kassel in 2017, a contemporary art exhibition held every five years. The commission was to devise a performative work or an installation in response to questions posed by "Learning from Athens" and "A parliament of bodies". This was the starting point for the "Immoral Tales" trilogy.

To the questions put to me and to a hundred other artists from all over the world, I immediately felt that it was the circumstances of my geographical identity that gave me the viewpoint I needed: Kassel / Athens / Paris or more widely Germany / Greece / France, a look at European construction... in the midst of a crisis!

Having visited Kassel and Athens, I wanted to understand how to look at the necessary subjects... Is Athens the cradle of a mythologised Europe? Is Kassel the cradle of a monstrous Europe?

In one, memory is reconstructed, preserved and has the blood sucked out of it by commerce; in the other is work on the memory of a collective hatred embodied by Nazism.

In Kassel, art and education were established to prevent and treat a potential relapse of this infection. Kassel was the birthplace and home of the Grimm family. This inspired me to develop a series of performances in the form of tales. In them, I question the imaginary world of the Republic of Athens, the myths and philosophical construction of the idea of a Europe, but also the failure in its construction towards a Europe of Nations.

For budgetary reasons, only the first tale *Maison Mère* was presented in Kassel in July 2017.

Building without foundations, getting a ruin to talk, summoning a goddess, preparing for oracles, fighting for the outcome, shattering the apparent peace of marble with the rustle of cardboard, building a house for Europe with that of Athens as the model.

This place is not mine, but I don't feel a foreigner – I'm passing through. In reality, I'm an individual, an artist in a comfortable position, by construction a French bohemian bourgeois person. A woman. Other than my birth certificate, there's nothing to betray my physical migration. I'm one of those who are allowed to surrender their full powers in order to continue to live. I took the role of the weak person while inheriting the chromosomes of kings. I chose to assume the role of an obstinate person seeking to make others understand the need to think of the body as movable matter. I migrate from one body to the next without forgetting a thing. I feel that learning is less contentious than unlearning. During an endless adolescence I was forced to make my gestures conform to my appearance. The woman I kept secret made me the adult I am. Learning to be your sex is nothing, it's just a way to fit in. I broke the chain, I pushed away from the riverbank with my foot, I love soft ground because it's not the body that follows the form but the material that adapts to the body. I'm an Athena Punk!

On stage is a symbolic figure whose mission is to build a first house. The Mother House to protect the living. It is an ordeal, one of solitude and effort. Constructing with equilibrium, following the path to achieve the goal and ultimately be recaptured by the elements. This is the story of the Mother House, that of a building and its creator unable to do anything against the call of the elements.

In this first tale and in this symbolic figure, there's much more than the story of a myth, a construction and a collapse; it's actually a vision of humanity and its decline.

In the act of making this house, how can we not see the laboured and risky birth of humanity, from the first signs of the Hominidae, and envisage the acceleration not of its continuation but rather of its end?

It's a tale, and like all tales it flirts with reality in a way that moves us.

Phia Ménard (born in 1971 in Nantes) is an artist who blends circus arts with contemporary theatre. Having discovered a passion for juggling early on, she trained under Jérôme Thomas and also studied contemporary dance, mime and drama. She then joined the Jérôme Thomas company as a performer in the show *Hic Hoc* (1995), as well as doing compositions, creating numerous shows there until 2003, including *Le Socle*, *Le Banquet*, *Hioc, 4, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes*. In 1998, she established Compagnie Non Nova and created *Le Grain*. Three years later, with the solo *Ascenseur, fantasmagorie pour éléver les gens et les fardeaux* (2001), she finally made her mark as a writer. In 2008, her artistic career took a new direction with the *I.C.E.* project (Complementary Unjugglability of the Elements), the aim of which is to study the imaginary worlds of transformation and erosion through natural materials. Her singular approach to stage work, which challenges the spectacular image of juggling to encourage a new relationship with the audience, has been supported by several institutions who have invited her as associate artist (notably Scène nationale Le Carré in Château-Gontier and Espace Malraux Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie) and commissioned new work from her (including the Festival d'Avignon, CIFAS, documenta 14 and the Théâtre National de Chaillot). Her recent pieces are *L'après-midi d'un foehn*, *VORTEX* (2011), *Belle d'Hier* (2015), *Les Os Noirs* (2017), *Saison Sèche* (2018), *Contes Immoraux – Partie 1: Maison Mère* (2017) and *No Way* (2018).

---

04 – 08.09

14:00 — 22:00

Wang Bing, *Scenes: Glimpses
From a Lockdown*
Maison des Arts

08.09

16:00

Begüm Erciyas,
Letters from Attica (FR)
Maison des Arts

17:00

Emanuele Coccia,
Malcom Ferdinand/Talk
Maison des Arts

17:30

Begüm Erciyas,
Letters from Attica (EN)
Maison des Arts

19:00

Begüm Erciyas,
Letters from Attica (NL)
Maison des Arts

22:00

Tuan Andrew Nguyen, *My Ailing
Beliefs Can Cure Your Wretched
Desires*
Maison des Arts

COVID-19
MAATREGELEN/PREVENTION

NL	Bedankt om • uw mondkoffer te dragen (zowel buiten als binnen in de zaal), • uw handen regelmatig te ontsmetten, • de instructies van ons team te volgen om de kamer te verlaten, • de veilige afstand te houden.
FR	Merci de • porter votre masque (autant à l'extérieur que dans les salles de spectacle), • vous laver les mains régulièrement, • suivre les instructions de notre équipe pour prendre place et sortir de la salle, • respecter la distance de sécurité.
EN	Thanks to • wear your mask, both outside and inside the room, • wash your hands regulary, • follow the instructions of our team to take place and leave the room, • respect the safety distance.

EVERY INSIDE HAS AN OUTSIDE
04 — 08.09.2020

Maison des Arts
Haachtsesteenweg 147 chaussée de Haecht
1030 Brussel | Bruxelles | Brussels

Tickets

Online

The online sale of tickets will end 30 minutes before the show.
www.kfda.be

By phone or by e-mail

Tuesday — Friday, 12:00 — 18:00

+32 2 226 45 93

tickets@kfda.be

www.kfda.be/tickets

kfda.be

facebook

@kunstenfestivaldesarts

twitter

@KFDABrussels

instagram

@kunstenfestivaldesarts

newsletter

kfda.be/newsletter